Año 1 | No. 1 | Mayo - Noviembre 2023

Comunicare

Comunicación en acción

La literatura como sistema simbólico: Una aproximación a "Alicia a través del espejo"

María Ximena Vázquez Vàzquez

El signo en la escultura: La inspiración de las musas

Adrian Trejo Herrera

El Comic, ¿Tiras o algo más?

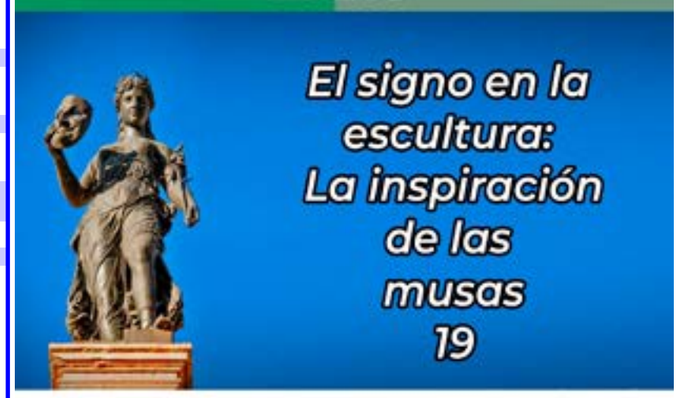
Andrés Quintal Mora

Directorio

Coordinación General
M.E. Emilia del Carmen Nava Luna
Corrección de estilo
Saira Lizeth Cisneros Rocha
Andrés Quintal Mora
Redacción
Saira Lizetch Cisneros Rocha
Nicole Duhart Vidal
Fernando Ulises Galán Quintanilla
Javier Arturo Jaramillo Verver y Vargas
Andrés Quintal Mora
Jimena Ramírez Prieto
Adrián Trejo Herrrera
María Ximena Vázquez Vázquez
Fotografia
Fernando Ulises Galán Quintanilla
Adrián Trejo Herrrera
Dibujos
Alfonso "Albafica" Sosa
Alexa Rodríguez
Ilustraciones: Alicia a través del espejo:
María Ximena Vázquez Vázquez
Diseño editorial
M. E. Emilia del Carmen Nava Luna

Revista Comunicare derechos de autor y derechos conexos, año 1, No. 1, Mayo-noviembre 2023, es una publicación semestral elaborada por estudiantes de la carrera de comunicación y relaciones públicas, fecha de última modificación, 19 de mayo de 2023.

Contenido



La Evolución de la moda: sus códigos y usos en la historia
27

Guanajuato: Ciudad Cervantina 62

Comunicación, Semiótica = Comunicare

Este primer número de la revista *Comunicare*, espero que sea el semillero de muchos números más. Nace con la idea de ser un escaparate, no sólo para los comunicólogos en funciones, sino que pretende ser el nido donde nazcan nuevas ideas, teorías, pensamientos y que vean la vida las inquietudes de aquellos que se dedican al apasionante mundo de la comunicación.

No por ello será una revista trivial o sencilla de entender. Sólo debemos comprender que la comunicación viene en diferentes maneras, formas de expresión, estilos, y, sobre todo, en nuevos códigos.

Debemos comprender que, si no dejamos a otros comenzar a escribir, nunca lograremos que las teorías, los pensamientos de los comunicólogos, y la carrera de comunicación en sí misma, se tomen en serio. Estoy de acuerdo con el postulado de que todas las carreras, oficios y profesiones son necesarias, pero que sin comunicación, sin su adecuada comprensión, análisis, cambios y evoluciones, no existiríamos como civilización en este instante. Nos ven como aquel que vende, que toma fotos, que edita, que escribe en redes sociales, que diseña, o que da la cara para recorridos en las empresas, o el que da las noticias... somos más que eso: somos pensamiento y acción: somos todo aquello que combina la teoría con la práctica en cuestión de la comunicación asertiva. Por eso queremos darles un poco de lo que se puede aprender, ver y saber en una carrera como la comunicación.

Este primer ensayo de revista es sobre un tema apasionante, que pocos lo ven, ya que muchos parten del tedio de verlo de manera teórica, pero que hoy, lo llevamos a la práctica: la semiótica. ¿Qué es este tema que pocos se atreven a hacer una inmersión en él? Pareciera que sólo los literatos se dignan a usarlo, de manipular su poder. Pareciera que esto nos pretende enseñar una fórmula alquímica, en la que descifraremos al ser humano y todo lo que le rodea y, no es que no la tenga, por el contrario: si supiésemos más de semiótica, podríamos entendernos mejor unos a otros.

La semiótica y semiología, son términos sinónimos la mayoría de las veces, y son para referirse a la teoría de los signos, signos lingüísticos o no lingüísticos. Ferdinand de Saussure, lingüista y filósofo suizo, es considerado el padre de la semiótica, y aunque él no pudo desarrollarla, sentó las bases para su estudio, con ideas como: “la semiología es la ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social”. Otro semiólogo connotado es el filósofo

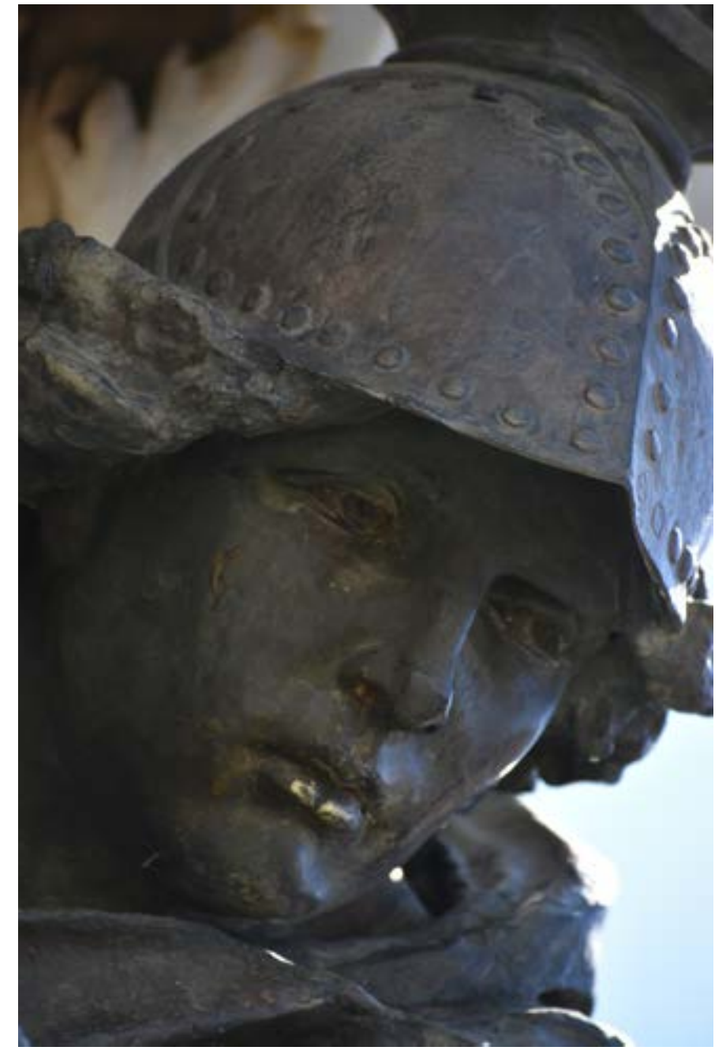
estadounidense Charles Sanders Peirce, quien pasa de la obsevación de los signos concretos, a la abstracción de sus características generales. Su teoría forma parte de la lógica de las relaciones a las que él denomina "gramática especulativa". Charles William Morris, otro filósofo y semiótico estadounidense, deriva su teoría de la de Peirce, y aunque la influencia de este es evidente en aquel, Morris se basa también en el conductismo, afirmando que los signos afectan la conducta actual, y la conducta posible. Roland Barthes, filósofo y semiólogo francés, contradice a Morris, creyendo en la necesidad de hacer que la semiótica tenga un carácter extensivo, que abarque todos los sistemas existentes en el mundo y no sólo la conducta, lo que va desde las cuestiones ideológicas, hasta lo tangible. Por último, tenemos a Umberto Eco, filósofo y semiólogo italiano, quien afirma que *"todo acto de comunicación constituye un mensaje elaborado según la pauta de un repertorio de signos y de sus reglas de combinación prescritas por un código"* (Beristain).

La revista, está escrita por estudiantes, quienes hacen un esfuerzo por traerles a ustedes, de manera sencilla y amena, la comprensión del mundo de los signos hablando de moda, cine, comics, entre otros temas; llevando con la imagen, la complejidad del mundo que nos rodea, los signos con los que convivimos día a día y no vemos. Por ejemplo, ese Cervantes quijotesco que está en la glorieta de Pozuelos, en la ciudad de Guanajuato, y que pocos realmente nos ponemos a ver, a comprender, a hacerlo nuestro, y verlo de nuevo cabalgar caballerescamente por las callejas del Guanajuato antiguo; o las musas, de las que todos los aquí presentes, pedimos su inspiración, pero no sabemos a cuál de ellas llamar: si a Talia, por la comedia, para que la lectura les sea leve y entretenida; a Melpómene, por la tragedia de haber salido de su campo de confort, o a Calíope, para el buen uso del lenguaje; a Polimnia, para que suene dulce a nuestros oídos; a Euterpe para que, mientras escribimos, el compás del pensamiento llegue a nosotros; Clío, para la historia detrás de todo esto; o a Tersicóre, para que nos lleve bailando a otros mundos.

En fin, sin más preámbulos los dejo con la lectura de este primer ensayo, y deseamos que nazca en ustedes el interés por leer el siguiente número, que será mucho mejor que este; pues abrimos, como lo mencionamos antes, las páginas de ésta a los comunicólogos o estudiantes que quieran participar con nosotros, pues el tema que será el eje rector y del que discutiremos o conoceremos más será: La multiculturalidad vista a través de los medios de comunicación.

M.E. Emilia del Carmen Nava Luna
Guanajuato, Guanajuato, mayo de 2023

Informaciòn y contacto: rev.comunicare@gmail.com



Detalle del monumento a la Paz (Guanajuato, Gto)

La Guerra, derrotada. Ataviada aun de su uniforme y casco; en su mirada muestra la resignación de haber perdido, de haber sido menos poderosa que la paz que la domina. Sus labios ni siquiera tienen fuerza para tomar un poco de aliento, su espada ha sido rota y, sus manos y piernas se encuentran ya sin fuerza. Pareciera que nos dice: "Nada es más fuerte que la Paz, el trabajo y la ciencia"

El meme como medio

Saira Lizeth Cisneros Rocha

Resumen: En este pequeño ensayo busco comunicar la importancia del meme como signo representativo de una cibercultura y un tiempo en concreto.

Abstract: In this short assay, I seek to communicate the importance of the meme as a representative sign of a cyberculture and a specific time.

Introducción

Quiero compartirles en este artículo, es la semiótica que tiene cada imagen para esto es importante tener consciencia del significado de la semiótica, esta es el estudio de símbolos y signos y el cómo son utilizados para dar a conocer significados. Son tipos de señales en los cuales se utilizan imágenes, textos, humor entre otras cosas para poder comunicarse.

¿Qué es el Meme?

El Meme es un término acuñado por Richard Dawkins, en su obra "El gen egoísta", determinando no sólo un concepto, sino toda una especie de ciencia llamada "Memética", e incluso, de forma posterior a este primer libro publicado en 1976, escribe otro titulado "Memecracia: los virales que nos gobiernan". En estos textos, hace referencia a que *"Si el gen era la unidad mínima para la biología, la transferencia de la información cultural también tendría la suya propia",* siendo esta el tan famoso Meme.

Por otra parte, la palabra Meme puede ser curiosa, divertida y tan común en nosotros, que no le damos mayor importancia, pero ¿qué quiere decir exactamente? Hay textos que sugieren que ´Meme" proviene del griego μίμημα transliteración que significa "cosa que es imitada", misma raíz de mimo y mímesis (Chile), la Real Academia de la Lengua (RAE), por su parte, confirma dicho origen, y contextualiza el significado de la siguiente forma: *1. m. Rasgo cultural o de conducta que se transmite por imitación de persona a persona o de generación en generación; 2. m. Imagen, video o texto, por lo general distorsionado con fines caricaturescos, que se difunde principalmente a través de internet.* (RAE).

El humor como conductor de ideas

Considero que estas imágenes con humor son modos de expresiones que, como seres humanos, hemos ido adaptando para poder expresarnos libremente o poder agrupar a diferentes personas, la mayoría de los casos, por las redes sociales. El meme se puede interpretar o entender como cualquier archivo de información que se transmite de diferente sentido, pero también es muy fácil que se pueda replicar por diferentes masas. Esto es muy común en internet en las diferentes redes sociales que existen hoy en día.

Los memes son transmitidos en forma de gifs, o como respuestas a través de las redes sociales por medio de stickers, en noticias por medio de Whatsapp y otros canales como Facebook, messenger, Twitter entre muchas otras redes sociales (Significados). *Popularmente, se conoce como meme a un tipo de contenido que se propaga mediante las redes sociales, que consta de la asociación deliberada de elementos (por ejemplo, una imagen y un texto) en una misma unidad significante, de lo que resulta la representación de una idea, concepto, opinión o situación* (Significados).

Los memes se han posicionado con gran valor entre la sociedad contemporánea, derivado de que son una manifestación cultural, en virtud de que no solamente son una forma de entretenimiento o bien, distracción; sino que han logrado también ser conductores de educación, transmitiendo valores y opiniones para poder generar opinión pública a través de las ideas fuerza[1] que registran o captan, ayudan a que el imaginario colectivo se mueva de una forma, o se creen nuevos significados entre la ciberpoblación.

Los memes los han creado los seres humanos desde mucho tiempo antes, únicamente que ahora son más conocidos y difundidos gracias al uso masivo de las plataformas digitales, así mismo se han convertido en una reacción a un acontecimiento político, cómico, de los famosos e incluso trágico, dado que los internautas tienden a sacar el lado positivo o gracioso a las situaciones.

Esto se da gracias a que todas las imágenes son interpretadas con distintos significados, en un momento histórico determinado, o que se contextualizan según la interpretación de cada persona. Esto nos permite una mezcla, dando diferentes sentidos al humor, con base en

1 *idea capaz de impulsar a un individuo o colectividad o de influir en su evolución* (Smith)*'*, además de que buscan ser concretos en una información o mensaje que se quiere enviar, haciendo que éste permee en las personas y, se quede de manera permanente. (Pymerang)

el acontecimiento o situación. Todo esto nace desde videos virales, o algún reto que puede interpretar un famoso, un político, o cualquier persona que tenga acceso a internet. Todo esto tan simple lleva al punto de la viralización o recontextualización.

Todos estos términos se pueden asociar de una forma simple a cualquier fuente de información, gracias a diferentes personas que comparten, de forma masiva, cualquier intercambio de ideas. Esto es muy común en diferentes plataformas como el internet, redes sociales, imágenes, vídeos, Stickers, gifs, y en la actualidad, hasta con filtros de realidad virtual con los que se puede interactuar.

Se llegan a utilizar diferentes imágenes muy particulares de cualquier cosa. Estas se pueden repetir muchas veces, dada la difusión que se les otorga, dándoles un reconocimiento propio. Se convierten en imágenes icónicas, derivadas de hechos, o de lo impactantes que fueron las declaraciones de las personas famosas o no tan famosas.[2]

Después surge la replicación. Esto pasa cuando el meme es compartido por diferentes personas continuamente, y poco a poco, se suma a lo largo del tiempo y del espacio, formando una cultura determinada. La expresión de réplica, implica diferentes prácticas de procesos que comunican porque, además, este mismo da un uso que se construye con la sociedad, adquiriendo diversos sentidos (Scielo).

En virtud de lo anterior, se entiende que este fenómeno busca que sean más que sólo imágenes graciosas que usualmente compartimos en nuestras redes sociales, y no solo darle importancia al humor o sátira que puedan causar. Se ha buscado, que algunos memes se basen en acontecimientos o hechos históricos, científicos o basados en pinturas, monumentos, ésto hace que muchos de ellos, en un inicio, no tengan la misma importancia que los que podrían ser de cultura popular, sin embargo, con la replicación se hacen cada vez más relevantea y que así poco a poco se vaya difundiendo por internet el conocimiento, a nivel mundial. Es por eso que el Meme se ha comenzado a utilizar de manera didáctica para hacer énfasis en temas o momentos determinados de una clase.

2 Ejemplo: Martha Higadera, con sus declaraciones casi risibles o bien, con gente poco conocida como la vendedora de amuletos y otras cosas ubicada en el Mercado Hidalgo de la ciudad de Guanajuato cuya frase se convirtió en emblemática para dar a entender que hay cuestiones que pertenecen a personas poco educadas o con nulo conocimiento de la vida.

Los memes se han convertido en formas comunes de comunicación, lo que los ha posicionado en un alto nivel de popularidad en los últimos años. Más que nada los usamos para transmitir mensajes “graciosos o chidos”, que generen risas o críticas a ciertas cosas o personas, sin embargo, en la mayoría de los casos, pasa desapercibido, la significación que estos tienen en la sociedad, y el impacto en la misma.

Lo que quiero también compartirles en este artículo, es la semiótica que tiene cada imagen para esto es importante tener consciencia del significado de la semiótica, esta es el estudio de símbolos y signos y el cómo son utilizados para dar a conocer significados. Son tipos de señales en los cuales se utilizan imágenes, textos, humor entre otras cosas para poder comunicarse.

El uso que se les da en las redes sociales se ha generalizado tanto, que es muy sencillo dejar de lado todos los significados y connotaciones qué hay detrás de cada uno. Entonces es de suma importancia (sugerencia) que cada persona se dé a la tarea de investigar y conocer más de lo que se ve a simple vista, para lograr una mejor interpretación, es decir, contextualizarse.

Otro aspecto que influye en la semiótica del meme, es el uso del texto en la imagen, ya que éste complementa la idea, para que se pueda transmitir, o dar a entender, el humor o la gracia. El texto, muchas veces ayuda a que se puedan dar diferentes significados para reforzar la imagen que se está usando, queriendo dar un reflejo de cómo se usa el lenguaje en las redes sociales. Incluso, las palabras pueden sacar de contexto la imagen original, cambiando las frases, o algunas de las frases, que se dijeron originalmente.

El humor es otro punto muy importante, porque analizando su semiótica, se usa varias veces para dar a conocer diferentes expectativas. Por eso, es importante considerar un texto social y cultural es el que se crea y el cómo se utiliza el humor para transmitir mensajes más profundos.

Conclusión

En conclusión, la semiótica de los memes es un tema más complicado de lo que creemos. Podríamos considerarle un nuevo arte, ya que para dar un mensaje que sea gracioso e impacte, se debe tener un don especial, se requiere investigar sus orígenes a mayor profundidad, y el por qué en la actualidad es tan usado, y no sólo que se utilice por moda o por qué es más fácil que expresar lo que uno quiere dar a entender a otra persona. Cómo ya se mencionó, son una forma de poder comunicarnos con nuestros amigos, familiares, conocidos, e incluso hasta con personas desconocidas en las que mayormente se utilizan las tres cosas, imágenes, texto y humor, para dar a conocer mensajes de manera más sencilla.

El uso de imágenes y texto nos sirve para poder entender mejor lo que se quiere dar a conocer entre el creador y la audiencia. El humor se usa con mucha frecuencia para expresar expectativas de diferentes formas, por lo tanto es muy importante que consideremos el contexto en el que se crea el meme, y el cómo utilizarlo para transmitir mensajes más entendibles.

Bibliografía

Chile, Etimologías de. *Etimologías de Chile*. 12 de 4 de 2023. Digital. 12 de 4 de 2023. <https://etimologias.dechile.net/?meme>.

Pymerang. *Pymerang.com*. s.f. Digital. 15 de 4 de 2023. <https://www.pymerang.com/marketing-y-redes/marketing/estrategia-de-marketing/desarrollo-de-la-marca/relaciones-publicas/597-que-son-las-ideas-fuerza>.

RAE. *Rae.es*. s.f. Digital. 12 de 4 de 2023. <https://dle.rae.es/meme>.

Scielo. «El meme en internet. Usos sociales, reinterpretación.» *Scielo* (2014): 79-100. Digital. <https://www.scielo.org.mx/pdf/argu/v27n75/v27n75a5.pdf>.

Significados. *Significados.com*. s.f. Digital . 15 de 4 de 2023.

Smith, Larry W. *Fundeu.es*. s.f. digital. 15 de 4 de 2023.

El poder del cuerpo.

Nuestras expresiones no verbales hablan más fuerte que las palabras

Jimena Ramírez Prieto

Resumen: El lenguaje corporal, ha sido explorado en muchos sentidos, en el presente trabajo intentamos hacer una recapitulación de las teorías, de los tipos de signo que lo integran y de igual modo reencontrar la importancia del mismo para la vida digitalizada que permea en la actualidad.

Abstract: The corporal lenguaje, it has been explored in many ways, in this work I try to make a recapitulation some of the theories, of the types of signs that make it up and in the same way rediscover its importance for the digitized life that permeates today.

Introducción

El lenguaje corporal, es una forma de comunicación poderosa que a menudo pasa desapercibido por la mayoría de nosotros. No tomamos en cuenta que, es parte de nosotros, es nuestra carta de presentación en todo momento. Esta investigación tiene como objetivo demostrar que el lenguaje corporal es una herramienta esencial en la comunicación humana y que, se debe de mostrar mayor interés en la misma para poder hacer una lectura completa y asertiva de una persona.

El lenguaje corporal

El lenguaje corporal es una forma universal de comunicación utilizada en todas las culturas y sociedades. Se cree que las expresiones no verbales pueden ser más impactantes y memorables que las palabras que decimos, lo que sugiere que el lenguaje corporal puede desempeñar un papel importante en la comunicación humana. Además, el lenguaje corporal no sólo se utiliza en la comunicación cara a cara, sino también en otros medios como la televisión, el cine y la publicidad, lo que hace que su estudio sea aún más relevante en la actualidad.

Sin embargo, a pesar de la importancia del lenguaje corporal en la comunicación humana, todavía se desconoce mucho sobre cómo funciona y cómo se interpreta, dado que ésto muchas veces corresponde al contexto en el que se está. Por ejemplo, mover la cabeza de un lado a otro, en gran parte del mundo, significa que negamos algo y moverla de abajo a arriba es asentir a nuestro interlocutor. ésto, en zonas de India y Bulgaria es todo lo contrario. (Platiau/Reuters)

Existe la necesidad de explorar el impacto del lenguaje corporal en la comunicación humana de una manera más global e integral. Ésto en una era digital podría parecer absurdo e incluso obsoleto, pero debemos de comprender que existe, -después de la pandemia que asoló al mundo en 2020-, la imperiosa necesidad de comunicarnos cara a cara y comprender de nuevo la comunicación corporal, conociendo así lo que nos aqueja e intentando transmitir lo que queremos a los demás.

Las teorías del “no hablar”

El lenguaje corporal es una forma de comunicación no verbal que utilizamos en nuestra vida cotidiana; se refiere a las expresiones faciales, los gestos, la postura y el tono de voz que utilizamos para comunicar nuestros sentimientos, emociones e intenciones. Todas ellas tienen diversos teóricos que hablan sobre las mismas y tienen puntos de vista sobre cómo estudiar las distintas reacciones corporales. Veremos algunas de ellas:

Una de las teorías más conocidas sobre el lenguaje corporal es la de Albert Mehrabian, conocida como la regla del 55-38-7, que sugiere que la comunicación se compone de tres elementos: las palabras (7%), el tono de voz (38%) y el lenguaje corporal (55%). Según esta teoría, la mayor parte de nuestra comunicación se realiza a través del lenguaje corporal (Félix), es decir, dependiendo de lo que hagas será la comprensión de otros o, de lo que tú veas, será la tuya, es por eso que varias clases fracasaron rotundamente durante la pandemia derivado de que se dieron por plataformas de video a las cuáles nunca se les encendía la cámara.

Otra teoría de la comunicación no verbal de Paul Ekman destaca la importancia de las expresiones faciales como indicadores de emociones universales como la alegría, la tristeza, el miedo, la ira y la sorpresa. Ekman sugiere que estas emociones se reflejan en expresiones faciales que se reconocen universalmente en todas las culturas. (Félix)

El lenguaje corporal, puede utilizarse en diversos contextos, como en el lugar de trabajo, en las relaciones interpersonales y en la política. En el lugar de trabajo, el lenguaje corporal puede utilizarse para transmitir confianza, autoridad y seguridad. En las relaciones interpersonales, sirve para transmitir interés, apertura y cercanía. En política, el lenguaje corporal puede utilizarse para transmitir carisma, liderazgo y autoridad.

Por otro lado, la teoría "Polivagal", le da mayor importancia al sistema nervioso autónomo, diciendo que la idea primordial es que la fisiología nunca miente y así podemos tener acceso a la verdad que es revelada por nuestro cuerpo. (Boggio)

La teoría "polivagal", nos lleva a un entorno más complicado derivado de que si hay un entorno inseguro contestamos con reticencias, mientras que sintiéndonos en un contexto positivo, nuestro cuerpo responderá adecuadamente a lo que nos sea cuestionado o bien, a que nuestro comportamiento sea el ideal.

Comprensión de signos

El lenguaje corporal, no es solamente lo que vemos o las caras que hacemos, tiene su respectiva clasificación de signos gestos emblemáticos o emblemas; gestos ilustrativos o ilustradores; gestos que expresan estados emotivos o patógrafos; gestos reguladores de la interacción y gestos de adaptación o adaptadores (García Sánche, Pérez Ordás y Calvo Lluch).

Los gestos emblemáticos son señales que se dan de manera intencional, son claros y específicos, puede representar una palabra o un conjunto de palabras ya establecidas y conocidas por todos en el contexto que se manejan, no existen más que una traducción de los mismos, es decir, no hay temor de equívocos. Ejemplo levantar los dedos medio e índice para indicar amor y paz. (García Sánche, Pérez Ordás y Calvo Lluch)

Aquellos gestos que se producen, acompañan e ilustran la comunicación verbal, así como los que varían según la cultura en que se llevan a cabo y que no significan la palabra precisa que quieren expresar, son gestos ilustrativos. (García Sánche, Pérez Ordás y Calvo Lluch)

Existen también los gestos que expresan estados emotivos y son los complementos idóneos de la comunicación verbal ya que complementan de manera exacta los sentimientos de las personas: alegría, tristeza, júbilo, dolor, etc. (García Sánche, Pérez Ordás y Calvo Lluch)

Los gestos reguladores de la interacción son los que le indican a tu interlocutor que puede seguir hablando, que es su turno en la conversación o bien, que debe parar, acelerar la conversación o que debe aclarar alguna de las cosas que están diciendo o estamos diciendo. (García Sánche, Pérez Ordás y Calvo Lluch)

Por último, encontramos los gestos de adaptación que son utilizados para manejar emociones que no se pueden expresar, se usan cuando el estado de ánimo no es compatible con la situación que estamos viviendo; podríamos catalogarlos dentro de lo que son los tics. (García Sánche, Pérez Ordás y Calvo Lluch).

Efectos del lenguaje corporal:

El lenguaje corporal puede tener diversos efectos en la comunicación y la percepción. Un estudio de Amy Cuddy y sus colaboradores descubrió que adoptar posturas de poder (por ejemplo, la postura de "Superman") aumenta los niveles de testosterona y disminuye los de cortisol, lo que se traduce en una mayor sensación de poder y confianza. (Cuddy). Otro estudio de Dana Carney, psicóloga, descubrió que adoptar posturas de poder también influye en la percepción que los demás tienen de nosotros, haciéndonos parecer más competentes y seguros de nosotros mismos; además de que. las posturas que adoptas te pueden ayudar a combatir el stress en distintas situaciones cotidianas. (Gil)

Como ya hemos mencionado, la comunicación no verbal es una forma de comunicación que se basa en señales no verbales como gestos, expresiones faciales y posturas. Estas señales pueden transmitir una gran cantidad de información sobre nuestras emociones, intenciones y actitudes, y pueden tener un impacto significativo en cómo los demás nos perciben y responden a nosotros.

La congruencia de la comunicación verbal, con la no verbal tiene una gran importancia. La congruencia se refiere a la alineación entre nuestras palabras y acciones, y, es vital para transmitir una imagen coherente y auténtica de nosotros mismos. Cuando nuestras palabras y acciones no están alineadas, podemos transmitir una imagen falsa o poco sincera, lo que puede afectar negativamente a nuestras relaciones y a nuestra capacidad para comunicarnos de forma efectiva.

Por otro lado, la expresión emocional se refiere a cómo transmitimos nuestras emociones a través de señales no verbales cómo las expresiones faciales y el tono de voz (CIPSIA). Nuestra expresión emocional puede tener un impacto significativo en cómo nos perciben los demás y en cómo nos sentimos con nosotros mismos. Por lo tanto, es importante ser conscientes de nuestras emociones y de cómo las expresamos para comunicarnos con eficacia y autenticidad.

Por último, existe la importancia de adaptarse a diferentes contextos y culturas en la comunicación no verbal. Las congruencias no verbales pueden interpretarse de forma distinta en las variadas culturas, lo que significa que es importante ser consciente de las diferencias culturales y adaptarse en consecuencia. Se trata de una cuestión clave en un mundo cada vez más globalizado y diverso, en el que una comunicación eficaz implica a menudo trabajar con personas de distintos orígenes culturales y lingüísticos.

Conclusión:

Si pensamos en uno de los axiomas de la comunicación “todo comunica”, podremos decir que sí, que cada una de las acciones, los gestos, los movimientos del cuerpo y sus reacciones naturales nos llevan a no poder mentir sobre lo que sentimos o pensamos en determinado momento; debemos de pensar incluso cada una de nuestras reacciones corporales para poder llevar a cabo una comunicación eficiente y eficaz, o bien, para poder manipular a aquellos que están cerca nuestro.

El poder del cuerpo es tal que todo es posible hacer con una mirada, un gesto o un ademán de manos. No perdamos de vista que la presencia de una persona puede ganar adeptos aunque su pensamiento no sea el correcto.

Las Musas Griegas

Adrián Trejo

Según la acepción más común en la mitología griega, las Musas son las nueve hijas de Zeus y de Mnemósine, siendo además divinidades inspiradoras que presidían los diferentes tipos de poesía, las artes y las ciencias.

Las nueve musas canónicas son:

Talía, musa de la comedia y de la poesía bucólica. Se representa con una máscara de comedia en la mano. Se encarga de inspirar a los escritores de comedia y, a los actores que interpretan papeles cómicos.

Melpómene, musa de la tragedia. Tiene en sus manos la máscara de la tragedia y un puñal. Ella tenía todas las riquezas que pudiera y a pesar de eso se dice que no era feliz,

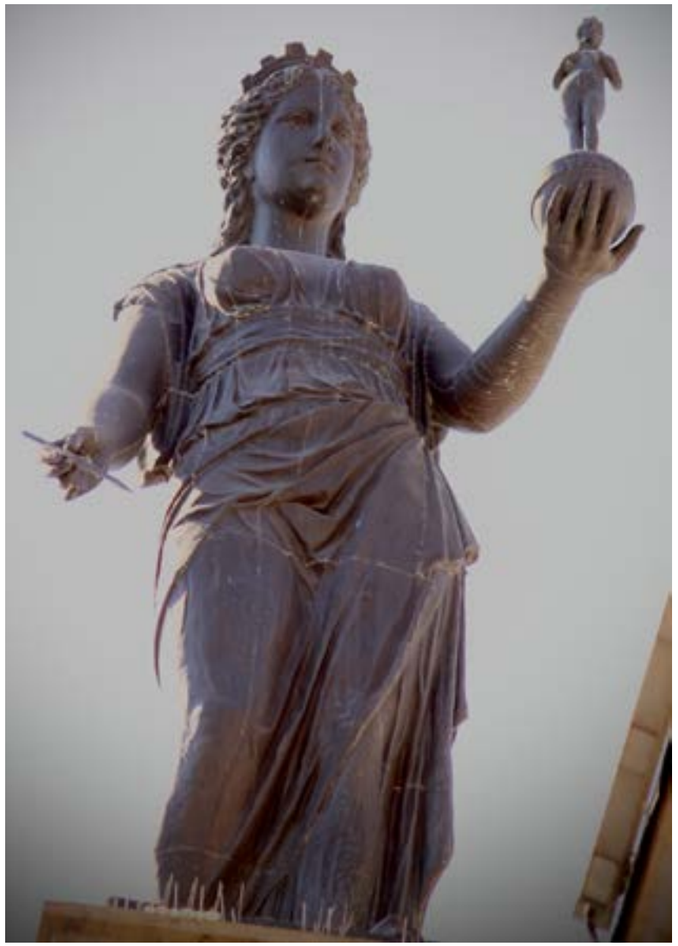
Terpsícore, musa de la danza y poesía coral. Sujeta unas castañuelas, es representada con una lira para acompañar con su música a los danzantes, ella también se representa con ropa de danza y su nombre significa “la que deleita en el baile”.

Calíope, musa de la belleza y la poesía épica coronada de estrellas, es representada sujetando una antorcha y un libro abierto, caliope era la musa mas grande de las 9, ella era especializada en persuadir a todo rey y príncipes.

Polimnia, musa de los cantos sagrados y la poesía lirica es representada con una paleta y dos pinceles, se le atribule la creación de la lira, se le apodo como la madre del amor, se decía que era una persona muy seria.

Clío, la musa de la historia. Parece estar coronada de laureles. Lleva en ella el peso del pasado, y en su mano, una pluma para escribir el presente.

Urania, la musa de la astronomía. Sostiene sobre su mano un globo terráqueo, sobre el que está **Erato**, la musa de la poesía de la poesía del amor, que es lo que mueve al mundo.



Euterpe, musa de la música, especialmente del arte de tocar la flauta. En su mano, porta una flauta doble, conocida entre los griegos como aulos por

La evolucion de la moda
Sus códigos y usos en la historia

Nicole Duhart Vidal

Resumen: La moda ha sido a través de los siglos, la forma de comunicar tu forma de pensar, sentirte, status social, e incluso tu repudio a determinada situación. Es por eso que en este trabajo se hablará un poco sobre este tema, y cómo ha influido en determinadas épocas.

Abstract: Fashion has been through the centuries, the way to communicate your way of thinking, feeling, social status, and even your rejection of a certain situation. That is the reason for which in this work we will talk a little about this topic, and how it has influenced certain times.

Introducción

La semiótica de la moda, se enfoca en el análisis de los símbolos y signos que están presentes en ella, y su impacto en la sociedad. Esta rama de la semiótica, estudia cómo los diseñadores utilizan elementos como la forma, el color, la textura y los patrones para comunicar significados, transmitir mensajes, cambios sociales a través de la ropa y los accesorios, hasta los ideales culturales. Aquí se analizará el papel que juega la moda en la construcción de la identidad individual y colectiva, así como su importancia en la comunicación visual, y la cultura contemporánea.

Hablemos un poco sobre que es la moda, qué es todo lo que hay detrás de ella, los significados de cada vestimenta para cada ocasión y lo que esto representa para la sociedad.

De lo trivial a la ciencia

Barthes, quien fue un gran crítico, literario, semiólogo y filosofo estructuralista francés; decía que la moda era/es muy estereotipado, él se enfoca en cómo las tendencias son llevadas a través de revistas, grupos especializados de estilistas, lideres de opinión y críticos, donde ellos llevan año con año las decisiones de las próximas tendencias. Es ahí donde se dictaminan las tendencias, transmitiéndose por medio de las revistas o en cualquier medio es de suma importancia como se toman las fotografías exponiendo las nuevas tendencias, hasta los más mínimos detalles importan, así como la forma en que se modela, la iluminación, el encuadre, etc.

Algo que puede parecer de muy poca importancia, son los pies de foto. Esos textos son los que dirigen al lector y hace la magia de imaginarse el cómo se vería llevando puesto lo que se ve, el entender más lo que significa cada aspecto de esa tendencia. El describir lo que podemos observar, le da un gran sentido y se crea aún más la necesidad de obtener el vestido. La moda tiene más importancia en la semiótica y en la comunicación de lo que parece: la ropa, los accesorios que utilizamos y también los colores, transmiten un mensaje, consciente o inconsciente, acerca de quienes somos y como queremos que nos perciban los demás. Y nos podemos preguntar, ¿Qué es la semiótica y qué tiene que ver con la moda? Pues la semiótica es el estudio de los signos, símbolos y su función que tiene con cómo nos comunicamos. Si nos adentramos en combinar la semiótica con la moda, podemos descubrir como estos se utilizan para comunicar a través de la moda. Los signos son objetos o imágenes que representan algo más allá de ellos mismos, como en este caso sería un logotipo de marca o un cierto patrón, o estampado en una prenda de ropa. Los símbolos tienen un significado más profundo y en este caso, serian signos que distinguen a una marca de otra, puede ser el logo, la tipografía o alguna imagen que represente su marca, para esta industria es algo muy importante porque los ayuda a posicionarse y ser reconocidos mundialmente, esto puede comunicar la calidad y el prestigio de la marca, mientras que una camiseta con un lema político puede transmitir una postura ideológica.

También influyen mucho los colores, ya que transmiten mensajes muy sutiles, pero son poderosos. Por ejemplo, si una mujer usa un vestido rojo y brillante, lo que transmite ante las otras personas es confianza y seducción, mientras un traje azul obscuro puede dar una impresión de autoridad y formalidad. Aunque muchas de las veces no prestemos tanta atención a estos detalles, nuestro inconsciente lo va relacionando en como percibimos tal marca, a tal persona.

Barthes sostenía que la moda es una forma de comunicación, una manera en que así las personas transmiten mensajes sobre quiénes son y como se ven a sí mismos. Es un medio por el cual las personas pueden construir e interpretar las identidades de cada uno o hasta de una misma sociedad. Además, que Barthes decía que la moda es una forma de placer estético y que se relaciona con la experiencia del cuerpo, el cómo se sienten las personas con cierto tipo de prendas, el cómo combinarlas. Las personas cuando ven un look en un aparador se visualizan en ella, creando ese placer y sobre todo necesidad de querer tenerlo, como bien decíamos a principio.

La moda a través del tiempo se ha visto estereotipada y llevada en lo que se ve bien o mal, y el cómo la sociedad se deja influir por personas profesionales o revistas. Con este reflejo que nos da podemos reconocer desde la forma de vida, los valores, entre otras cosas.

Como bien decíamos para Barthes la moda es una experiencia y un placer estético, a lo que él quería decir es que la sociedad veía mal la ropa que mostrara gran parte del cuerpo, las transparencias o todo aquello que mostrara el cuerpo entallado, cuando es todo lo contrario, tanto la moda como el cuerpo es una obra de arte, es toda una experiencia desde la creación de esta hasta cuando encaja perfectamente con el cuerpo y luce espectacular.

Esto de la moda para él, es algo más que superficial, decía que este fenómeno “implica significados y discursos profundos”

La moda y sus etapas

Existen 3 etapas en la moda, las cuales son la moda retórica, la clásica y la moderna, que sirven para poder establecer el por qué son utilizados ciertos estilos en cada una de ellas.

La retórica, era una forma de comunicación que se basaba en el uso de los símbolos verbales y visuales para comunicar un mensaje ante la sociedad; en la moda clásica, la moda se basaba en la imitación de los estilos antiguos y la reproducción de ciertos estilos establecidos por la misma sociedad, de lo que estaba bien visto de usar y lo que no; y la moda moderna, esta se caracteriza por la libertad creativa y la individualidad, donde cada individuo tiene la capacidad y la individualidad de crear su propio estilo y comunicar su identidad a través de su ropa.

Podemos ver que la evolución de la moda dio un giro muy drástico, donde antes tenías que vestirte de cierta forma para que fueras aceptado por la sociedad, vestirte de cierta forma significaba que tenías un estándar de vida diferente, ahora todo ha cambiado y hemos trabajo como sociedad en aceptar los gustos de cada uno, la libertad de expresión y cada uno sigue la moda que a cada persona le gusta.

La evolución a través de los años ha sufrido cambios significantes a lo largo de los años, desde el renacimiento hasta la actualidad. En el renacimiento, la moda consistía en prendas excesivamente elaboradas y ajustadas que reflejan la posición social de las personas, en el siglo XVII, la moda se volvió más delicada y refinada, en el siglo XVII surgió la moda del Rococo, con encaje elaborado y faldas muy amplias, en el siglo XIX, la moda victoriana se caracterizó

por el uso de los corsés, crinolinas y grandes sombreros; en el siglo XX la moda dio un giro muy notorio, desde la silueta flapper de los años 20, hasta las modas hippie y punk de los años 60 y 70. En la actualidad la moda es tan diversa y multifacética, con tendencias que cambian rápidamente y una gran variedad de estilos y expresiones creativas, cada año hay un cambio de estilos que en ellos traen modas de siglos pasados, un ejemplo que en la actualidad es muy común ver, son los corses, un poco del estilo flapper o el estilo de pantalones que en los años 80, 90 se utilizaban, como bien decíamos, la moda como todo en la actualidad es multifacética, todo pasa muy rápido de moda y hay cambios constantes.

En mundo actualmente esta tan conectado gracias al desarrollo tecnológico y es lo que provoca que en todo haya cambios constantes, por la gran diversidad de culturas, gustos, ideas, lugares, entre otras muchas cosas.

¿En que afectaba la sociedad en la moda en los siglos pasados?

La sociedad tenía una gran importancia en este medio, la moda en le época medieval era utilizada como una forma de identificar la clase social y estatus de las personas. Un ejemplo de esto es como los reyes y los de la nobleza usaban prendas muy lujosas, en cambio las personas comunes utilizaban ropas más accesibles a ellos y que les fuera funcional para sus trabajos. En la época de la ilustración se comenzó a ver como una forma de expresión personal de libertad, la ropa empezó a ser más cómoda y ligera, con colores más brillantes y telas suaves, así como hubo un cambio en su estilo de maquillaje y peinados quedando en contraste en cómo se vestían.

En la revolución industrial, se permitió la producción en grandes cantidades de prendas de vestir, lo que hizo que las personas más fácilmente pudieran elegir que usar. Los nuevos estilos de ropa reflejaban los cambios en la sociedad, incluyendo la libertad de las mujeres y el movimiento de los obreros.

En el siglo XX, la moda se convirtió en una gran industria y una forma de arte. Los diseñadores comenzaron a experimentar con nuevos materiales y técnicas de confección, y la moda se volvió más experimental y creativa. La moda también reflejo los cambios políticos de la época, como la liberación sexual y la lucha por los derechos de las personas.

¿Cómo se refleja la moda en los cambios sociales?

Como bien lo hemos dicho, la moda es una forma de expresión y comunicación, y constantemente refleja las actitudes, creencias, y valores de una sociedad en un momento dado. Por ejemplo, en las décadas de los años 20 y 30, la moda reflejaba la liberación de las mujeres y su lucha por la igualdad de derechos, con una tendencia hacia estilos más cortos y menos prohibitivos.

En los años 60, la moda reflejaba cambios culturales importantes, como la lucha por los derechos civiles y la oposición a la guerra de Vietnam, con una tendencia hacia la ropa psicodélica y peinados largos.

En los años 80, la moda reflejaba una tendencia hacia la ostentación y grandes peinados. De esta manera, la moda sigue siendo un espejo que refleja los cambios sociales y culturales de nuestra época.

Otro ejemplo que vivimos en la actualidad es como las personas no siguen un mismo patrón y tienen más libertad de escoger el estilo que más les guste y de lo que se sienta como o identificado. Esto se da por todos los cambios sociales que hay y como cada vez vamos aceptando más los derechos de cada individuo, lo que quieren ser, y les agrada.

La moda además de una forma de expresión, también nos puede ayudar como una herramienta de trabajo. Desde un punto personal, la moda puede servir para expresar la personalidad quien, pero en el ámbito profesional puede ser de gran ayuda para transmitir una imagen profesional, de confianza y estatus.

Otros cambios sociales que se podía transmitir por medio de las tendencias de la estética, es el uso de las minifaldas. La minifalda se hizo popular en la década de los 60 gracias a una diseñadora de Londres llamada Mary Quant, las mujeres empezaron a usar este tipo de faldas como una forma de rebelión contra las normas sociales y las expectativas convencionales de la moda. Se convirtió en un símbolo de la revolución sexual y la liberación femenina.

¿Por qué la lucha de vestirse libremente tanto para hombres como para mujeres en esta época?

En la actualidad se ha luchado mucho por llegar a una igualdad de género y la eliminación de estereotipos. Una forma de lograr esto, es que las personas se vistan como deseen, sin importar tus gustos. Durante mucho tiempo se han impuesto normas y expectativas ha cada genero y de lo que es bien visto para la sociedad. Esta lucha por la libertad de vestirse es parte de un gran movimiento para mejorar la igualdad, promover la diversidad y la inclusión.

Conclusión

Hemos visto la gran evolución de la moda y que no solo es algo superficial, tiene un gran trasfondo, con mucha historia y cultura. En cada siglo se podía definir un estilo diferente y esto era una consecuencia de todos los problemas o cambios sociales que existieron en cada época. La evolución de la moda marca un principio y un fin de cada cambio, desde lo político hasta lo social, la moda siempre ha dado a reflejar un estatus y un estilo de vida en la sociedad. Es una forma de comunicación que utiliza la semiótica para transmitir mensajes específicos. A través del uso de los signos, símbolos y colores, la moda puede comunicar una gran cantidad de mensajes sutiles y poderosos sobre quienes somos y como queremos ser percibidos por los demás. Al comprender como funcionan estos mensajes en la moda, podemos apreciar su influencia en nuestras vidas y en la sociedad en general.

Bibliografía

Casá, María Noel. La Mirada Semiótica de la Moda. Tesina. Buenos Aires Argentina: Universidad Nacional de Rosario, 2019. Digital. <https://rephip.unr.edu.ar/bitstream/handle/2133/14437/Tesina%20Cas%C3%A1%2C%2Maria%20Noel.pdf?sequence=3&isAllowed=y>.

Ferrando, Monica. “Evolución de la moda a través de los años”. *Hotbook*, 23 de abril de 17, hotbook.mx/evolucion-de-la-moda-traves-de-los-anos. Accedido el 25 de abril de 2023.

Flitti Borràs, Meryeme. “La retórica de la moda en Roland Barthes”. *RIULL Principal*, 19 de junio de 18, riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/21991/La%20retorica%20de%20la%20moda%20en%20Roland%20Barthes.pdf?sequence=1. Accedido el 25 de abril de 2023.

Marrone, Gianfranco. “Roland Barthes. El sentido de la moda*”. *Portada de la web del Ministerio de Cultura y Deporte | Ministerio de Cultura y Deporte*, 21 de abril de 4, www.culturaydeporte.gob.es/mtraje-indumenta/dam/jcr:06e3d984-a3b9-4b53-9605-67cd2e4c90b3/rolandbarthes-indumenta04.pdf#:~:text=Resumen:%20Roland%20Barthes%20dedicó%20gran%20parte%20de%20su,de%20la%20moda%20hoy,%20en%20todos%20sus%20aspectos. Accedido el 25 de abril de 2023.

La literatura como sistema simbólico: Una aproximación a “Alicia a través del espejo”

María Ximena Vázquez Vázquez

Resumen: El propósito de este trabajo consiste en realizar un análisis sobre la semiótica en la literatura, ambos conceptos utilizados como complementos. La semiótica estudia los diferentes signos que permiten la comunicación entre individuos. De acuerdo con esta ciencia, se analizará el cuento “Alicia en el país de las maravillas - A través del espejo”, para entender cómo los autores utilizan los signos y símbolos en la literatura con el fin de transmitir significados más allá de las palabras y frases literales.

Abstract: The purpose of this topic is to carry out an analysis of semiotics in literature, both concepts used as complements. Semiotics studies the different signs that allow communication between individuals. According to this science, the story “Alice in Wonderland - Through the Looking Glass” will be analyzed to understand how authors use signs and symbols in literature in order to convey meanings beyond literal words and phrases.

Introducción

En este documento se abordará “La Semiótica en la literatura”, para explicar el cuento “Alicia en el país de las maravillas – a través del espejo”; y para un mayor entendimiento se retomaron, conceptos y elementos sobre: literatura, semiótica, signos y símbolos, denotación y connotación, expresados por autores especializados en cada uno de ellos.

Adentrarse en el universo de Alicia a través del espejo es sumergirse en un mundo de sorpresas, juegos de palabras y enigmas por descifrar. Pero, además, es también profundizar en el estudio de la semiótica; que nos permiten comprender el significado profundo de los signos y los símbolos presentes en el cuento.

En este ensayo, analizaré los significados que se esconden detrás de los personajes, cosas y escenarios de Alicia. Descubriremos como la literatura se convierte en un símbolo complejo, en el que cada detalle de la lectura se vuelve importante y cada palabra tiene un significado más allá de su denotación literal.

Se preguntarán, ¿Y porque, elegí este cuento?, Para ser sincera, es uno de mis cuentos favoritos, una obra literaria que me acompaño desde la infancia. Hoy en día, sigo conociendo nuevas lecturas y en esta ocasión, con los conocimientos previos que he estudiado redescubriré “Alicia a través del espejo”.

Así, que te invito, en este viaje por el fantástico mundo de Alicia. Una aventura en el cual descubriremos el poder de los signos y la magia de la lectura.

¿Qué es la literatura?

"La literatura es un tipo de expresión artística que se vale del uso del lenguaje oral o escrito. El autor hace un uso estético de la palabra a fin de expresar una idea, sentimiento, experiencia o historia (real o ficticia), de manera no convencional. La literatura como arte se caracteriza por usar elementos estéticos, generar placer por la lectura, despertar la imaginación del lector y ser capaz de trasladarlo a lugares y tiempos inimaginables". (Vicente)

La literatura tiene una esencia que no se pierde, ya que es continua y única; la podemos encontrar en diversas formas: prosa, poesía, teatro y el ensayo. Los autores que se dedican a la literatura pueden expresar sus ideas con diferentes estilos: la narrativa, la lírica y la dramática. Es un instrumento que nos puede dar conocimiento a través de la palabra. La persona enriquece su vocabulario, fomenta y fortalece su lenguaje verbal, desarrolla su imaginación. Dejando de ser una persona pasiva convirtiéndose en un individuo activo y participativo con su sociedad

Lamentablemente, la literatura hoy en día a pasado a un segundo plano, debido a que un sector de nuestra sociedad no lo considera atractivo e interesante. Esto, se debe a diferentes situaciones. Una puede ser que las obras literarias poseen una terminología compleja, ya que emplean símbolos y signos que, en gran parte, los lectores no logran comprender, debido a diversos factores como el contexto: familiar, escolar, social, geográfico e idioma.

Los seres humanos tenemos un nivel cognoscitivo que nos permite crear, adquirir, aprender y usar códigos constituidos por signos y símbolos. Vivamos donde vivamos estamos rodeados de estos…si estamos dispuestos a verlos. Podemos pasar por la vida ignorando estas obras literarias o abrir nuestros ojos a las verdades profundas.

¿Qué es la semiótica?

Ferdinand de Saussure comprendió que el lenguaje no podía ser estudiado sólo desde el punto de vista lingüístico, aisladamente, pensó que requería integrarse a una disciplina que él no llegó a desarrollar y es conocida como semiología, que sirviera como base a la lingüística. La idea saussuriana de la semiología es la de una "ciencia que estudia la vida de los signos

en el seno de la vida social", por lo que se apoya en factores esencialmente sociológicos y psicológicos, y tiene su lugar dentro de la psicología social. Desde la perspectiva de este autor, la lingüística forma parte de la semiología.(Zecchetto, Marro y Vicente)

Para Peirce, la semiótica es una teoría que trata de explicar la apropiación significativa que el hombre hace la realidad es una doctrina formal (que pasa de la observación de los signos concretos a la abstracción de sus características generales). La semiótica de Pierce forma parte de una lógica de las relaciones a la que él denomina "gramática especulativa" y está, de una lógica formal a la que considera como rama de las matemáticas; lógica ésta que, en su teoría de los signos (la semiótica), se ocupa de analizar los procesos de pensamiento y de investigar las condiciones de su significación. Su semiótica pues, que es una lógica, estudia la naturaleza formal de los signos, y la naturaleza esencial de toda semiosis posible. (Beristain)

En resumen, la semiótica es una ciencia que se encarga del estudio de los signos y los símbolos que emplean las personas al comunicarse, y como estos, afectan en su percepción, interpretación y comunicación del mundo que lo rodea.

La semiótica en un método de apoyo que es importante en la actualidad, esta ciencia nos permite a analizar la gran cantidad de información y mensajes, las cuales estamos expuestos a través de diversos medios de comunicación.

¿Qué es el signo y el símbolo?

Uno de los rasgos distintivos del homo sapiens es la capacidad simbólica como lo es, el lenguaje, mediante una articulación de sonidos y signos. El hombre reflexiona sobre lo que hace y dice, entre ellas nuestra existencia en la tierra: por qué estamos aquí, de dónde venimos, qué pasa después de la muerte y cuál es el significado oculto tras los fenómenos que nos rodean. Hemos creado una cultura de creencias que nos permiten, hasta cierto punto, dar respuesta al porqué de las cosas . (Wolter, SIGNOS Y SIMBOLOS)

Parte de esta cultura lo constituye un extenso vocabulario de signos y símbolos. Tanto los signos como los símbolos son ampliamente reconocidos, pero la diferencia entre ambos es a veces confusa. (Wolter, SIGNOS Y SIMBOLOS)

Un signo cumple su función de una manera directa: puede formar parte de un lenguaje gráfico o de un código visual como el de las señales de circulación. Los signos ofrecen un mensaje simple de relevancia inmediata y momentánea. (Wolter, SIGNOS Y SIMBOLOS)

Un símbolo es una imagen que representa una idea, que comprendía una verdad universal. El fuego, por ejemplo, simboliza tanto el sol como la fuerza vital masculino que nos rodea, mientras que una flor primaveral representa renacimiento, vida nueva. Vista a la luz de los símbolos, la vida se enriquece y se llena de significados. (Wolter, SIGNOS Y SIMBOLOS)

Desde tiempos remotos la simbología se ha referido a la fertilidad, la muerte, la renovación, pero la llegada del psicoanálisis hizo que prácticamente cualquier idea u objeto fuera examinado como símbolo desde la perspectiva de la psíquica; así, una sombra puede ser considerada símbolo de inseguridad interna. (Wolter, SIGNOS Y SIMBOLOS)

Al analizar los símbolos y signos en la literatura, se comprueba que muchos cuentos infantiles se relacionan con las dificultades del cambio de la niñez a la edad adulta; Alicia en el país de las maravillas es un ejemplo. Los animales fabulosos también han aparecido en el arte durante milenios, simbolizando las cualidades asociadas a las criaturas que representan en mencionado cuento.

El simbolismo también se halla en las obras literarias. Estos símbolos forman parte de nuestra identidad cultural pueden ser tomadas de la naturaleza o creados por el hombre, ser animados o inanimados, estos símbolos desempeñan un papel vital como vinculo de una comunidad. Nuestra nacionalidad mexicana, es rica en símbolos, por ejemplo, la bandera nacional, el escudo, el himno, fechas conmemorativas. En pocas palabras, un símbolo es un objeto, una imagen o un concepto que representa algo más allá de su apariencia física y un signo es una imagen o un objeto que representa algo especifico y concreto.

¿Qué es la connotación y denotación?

"Roland Barthes señala que el significado denotativo de un referente es aquel que se explica en forma autentica, si necesidad de apoyarse en elementos externos, mientras que el significado connotativo se genera mediante la encadenación de significados denotados, creando así un significado mas complejo que solo tiene sentido en la inserción del referente dentro de un contexto dado". (Barthes)

"Así, pues se entiende por significado denotativo aquel que reúne conjunto de caracteristicas que se asocian con la realidad que la palabra designa. Es el significado que aparecen en los diccionarios, por lo tanto, es el lenguaje literal." (Barthes)

"Por otro lado, la connotación se produce por los valores agregados que posee de hecho una palabra. Estos valores dependen de elementos como el contexto, la situación y la intencionalidad del hablar. No se identifican con la denotación de las palabras y, por lo tanto, no sirve para distinguir significados este el lenguaje figurado." (Barthes)

"Es necesario reconocer las diferencias entre el material lingüístico que utilizan los escritores para comunicar sus sentimientos con fines estéticos y el lenguaje literal, conocer la diferencia entre el lenguaje literal y figurado es básico para el estudio del léxico " (Barthes)

La denotación y connotación son conceptos muy útiles y necesarios para comprender que significa una palabra, un enunciado y/o texto. En esta ocasión emplearemos estos conceptos para analizar el cuento "Alicia en el país de las maravillas – a través del espejo" y se interpretarán los signos y símbolos presentes.

Aclarando que la denotación es el significado en si de la palabra, es idéntico para los hablantes de una misma lengua. Mientras la connotación, su significado de la palabra varía de acuerdo con el individuo que lo interpreta de acuerdo con su contexto social.

Sinopsis del cuento

"Alicia en el País de las Maravillas". Es un cuento escrito por Lewis Carroll, en el cual relata las aventuras de Alicia a través de un espejo. La cual emprende otro viaje, pero esta vez no cayendo, sino mas bien atravesando al otro lado del espejo, en compañía de su gatita Kitty.

En este mundo la realidad es distorsionada, en que las leyes de lógica son diferentes. La historia es contada a través del juego de ajedrez (la obra se mueve en un juego lógico, matemático y analítico), en donde cada personaje es una pieza en el tablero. Alicia tiene que afrontar varios retos y como meta tiene que ocupar el lugar de la Reyna. El juego es una metáfora de la vida y las lecciones que se aprenden a lo largo del camino.

En cuanto a los personajes de esta obra literaria (animales) tiene un toque de fábula, ya que estos seres vivos tienen voz propia. Algunas de los vicios e incongruencias que tienen las personas, fueron plasmados en algunos de los personajes, acompañados de ironía y sátira, con estos elementos que se manifiestan se vuelve una obra compleja y llena de matices.

"Alicia en el País de las Maravillas a través del Espejo" es una obra que desafía la lógica y la razón, explorando los límites de la imaginación y la percepción. (Carroll)

Símbolos y signos presentes en el cuento

"Alicia en el País de las Maravillas- A través del espejo" es un cuento lleno de símbolos y significados ocultos que pueden ser interpretados de diferentes maneras. A continuación, presentaré algunas interpretaciones posibles de los signos y símbolos presentes en el cuento.

1 El espejo. Símbolo de gran complejidad representa la verdad, la claridad y el autoexamen, y es un reflejo del alma. Para los Taoístas, simboliza la paz interior del sabio. Como reflector de la luz, se asocia tanto con el sol, como la luna. Para los hindúes simboliza la naturaleza y los ilusoria de la realidad. (Wolter, SIGNOS Y SIMBOLOS)

Puedo interpretar que Alicia realiza un análisis en relación con su apariencia física y emocional, al mismo tiempo está intentando saber quién es. El espejo le muestra una versión opuesta a la realidad, en la cual se sumerge en una fantasía y los limites no existen

2. El ajedrez. Juego popular desde la Edad Media, el ajedrez representa la batalla entre dos reyes con sus respectivos ejércitos. El término Jaque mate procede de la frase "El rey ha muerto". El ajedrez puede representar la estrategia, la inteligencia y el poder, y puede utilizarse para representar la capacidad de pensar estratégicamente, resolver los problemas complejos y competir por la victoria. (Wolter, SIGNOS Y SIMBOLOS)

El juego de ajedrez puede representar una metáfora para el mundo de Alicia, en el cual lucha por sus ideales en contra de la sociedad. En donde cada pieza representa una restricción de la sociedad de su época.

3. Reina. Es un potente símbolo de poder y de femineidad. También simboliza la nobleza y la dignidad, ya que a menudo se le atribuyen valores como: la gracia, la elegancia y la cortesía. (Wolter, SIGNOS Y SIMBOLOS)

El color rojo representa la guerra y la agresión; el de la buena suerte, pero también el del peligro. Es una advertencia para detenerse y un acicate para actuar, tanto en el plano emocional (rojo de ira) como en política (revolución) (Wolter, SIGNOS Y SIMBOLOS)

La reina roja es un personaje que representa la tiranía y la opresión. Su obsesión con el poder y la autoridad la llevan a cometer actos crueles y despiadados.

Color Blanco. El blanco simboliza la pureza, la inocencia y la sacralidad, pero en la tradición china. Japonesa e India se asocia con la muerte y el luto. Los budistas lo relacionan con la flor de loto, símbolo de la luz y pureza, conocimiento o iluminación. Para los Americanos representa el espíritu, y en el sufismo simboliza la sabiduría. (Wolter, SIGNOS Y SIMBOLOS)

La reina blanca es lo opuesto de la reina roja representa la bondad y la sabiduría. A diferencia de la reina roja, ella usa su poder para ayudar a los demás y resuelve problemas.

4. Huevo. Símbolo universal de la fertilidad y del potencial de la vida, el huevo cósmico es central en muchos mitos de la creación. En el budismo, atravesar el "cascarón de la ignorancia" significa alcanzar la iluminación. En el cristianismo significa resurrección. (Wolter, SIGNOS Y SIMBOLOS)

El huevo puede simbolizar la idea de un renacimiento y transformación. También puede interpretarse como símbolo de inocencia y juventud. En el cuento, Alicia tiene que cuidar al huevo de los peligros que lo rodean, el cual puede simbolizar la vulnerabilidad y fragilidad de la niña.

5. Tren. Representa la revolución y el progreso. Se habla del paso del tiempo, de su rapidez, de su caducidad; de como la juventud no dura, de como la vida es un instante. (Wolter, SIGNOS Y SIMBOLOS)

El tren pude simbolizar el viaje de Alicia a través del tiempo y como logra de cierta manera transformarse en el ámbito personal.

6. El jardín. Es un lugar de refugio, placer, inspiración o alimento del espíritu, así como de distintivos de un alto rango social. Son un espacio aislado de la vida cotidiano y un bálsamo espiritual. Algunos conmemorativos, constituyen un homenaje vivo como el paraíso. (Wolter, SIGNOS Y SIMBOLOS)

El jardín de las flores. Puede representar los diferentes tipos de personas o personalidades presentes em la sociedad. El hecho de que las flores hablen y tengan vida propia, pueden simbolizar la idea de que la naturaleza intenta comunicarse con nosotros.

7. El gato. Es un símbolo solar y lunar. El desapego y la nocturnidad del gato domestico lo asocian a la luna y a la oscuridad. Los gatos negros atraen buena o mala suerte, según las culturas, y en el paso se vincularon con la brujería. Como criaturas de la noche los gatos se han asociado a la magia. (Wolter, SIGNOS Y SIMBOLOS)

En la historia el gato simboliza puede simbolizar la capacidad de cambiar y adaptarse a diferentes situaciones, pero a su vez puede representar una falta de claridad de la realidad en la que se desarrolla Alicia…

8. El Unicornio. El mágico y preciado unicornio blanco es un caballo mítico con un cuerno en la frente, y es símbolo de la pureza, el valor y el amor cortés. Se creía que una virgen podía atraparlo. (Wolter, SIGNOS Y SIMBOLOS)

9. El León. El león con su pelaje amarillo y su llameante melena es una bestia solar, se han tallado leones en los pilares de los templos como guardianes del espacio sagrado, y en sus azoteas a modo de gárgolas, que, al expulsar el agua de lluvia se convierten en un simbolo de fertilidad. (Wolter, SIGNOS Y SIMBOLOS)

En relación con el cuento, el león y el unicornio combaten por la corona del rey blanco. En la gran partida de ajedrez el león es la torre de la reina roja y el unicornio es el caballo de la reina blanca. Esta escena hace alusión al escudo de la Gran Bretaña, donde el León representa a Inglaterra y el Unicornio representa a Escocia, estas dos naciones nunca han estado buenos términos. Y durante varios siglos se disputaron la corona. En el cuento "Alicia a través del espejo" es todo lo contrario a la realidad por ejemplo el león se caracteriza por ser feroz y audaz y a través del espejo lo muestran como un león pasivo

Conclusión

El uso de los símbolos y los signos en este cuento lo convierte en una obra literaria compleja, estos personajes nos crean un mundo imaginario, en el cual nos podemos sumergir reflexionando y analizando sobre los diferentes aspectos surrealistas. En Alicia a

través del espejo no existen límites en cuanto normas, imaginación, creatividad, es sorprendente como hacen uso de este género literario para cuestionar su realidad como nación en aquellas épocas victorianas.

Podemos observar que el cuento "Alicia a través del espejo" nos muestra una lógica inversa a la realidad, presentando al espejo como instrumento principal en el cual se desarrolla toda la trama, es un elemento que nos muestra el tránsito entre dos mundos diferentes, por ejemplo, las flores en nuestra realidad son seres inertes en cambio a través del espejo, logra mostrar flores que tienen vida propia. Otro ejemplo, es la personalidad del temible León feroz, es en realidad todo lo contrario a lo que aparece. Este tipo de lógica inversa lo hacer ver más interesante y nos atrapa en la lectura.

La locura es un signo fundamental en Alicia a través del espejo, ya que todo es irreal y está dominado por la fantasía.

Este cuento nos muestra que, a veces, es necesario mirar las cosas desde otra perspectiva para descubrir su verdadero significado. Y, sobre todo , nos invita a disfrutar la magia de la literatura y a dejar volar nuestra imaginación sin límite.

Comencemos a cuestionarnos, sobre cada elemento, figura, objeto y todo aquello que ,nos rodea, es hora de adentrarnos en este mundo de la simbología en el cual podemos darle un sentido a nuestro existir.

Bibliografía

Barthes, Roland. La aventura Semiológica. Barcelona, España: Paidos , 1993.

Beristain, Helena. Diccionario de retórica y poética. México: Porrua, 2000. Físico

Carroll, Lewis. Alicia en el país de las maravillas, Atraves del espejo. México: Mirio, 2022.

Foronda, Eladio Pascual. «Diccionario de la Lengua española.» Foronda, Eladio Pascual. Diccionario de la lengua española . México, D.F: Larousse Planeta, 1994. 395.

Forunda, Eladio Pascual. «Diccionario de la lengua española.» Forunda, Eladio Pascual. Diccionario de la lengua española. México, D.F.: Laurosse Planeta, 1994. 9.

Vicente, Eva Andrés. Qué es la Literatura. s.f. www.significados.com/literatura. 24 de abril de 2023.

Zecchetto, Victorino, Mabel Marro y Karina Vicente. Seis semiólogos en busca del lector. Buenos Aires: La Crujía Ediciones, 2005. digital.

Wolter, Debra. «SIGNOS Y SIMBOLOS.» Wolter, Debra. SIGNOS Y SIMBOLOS. China: Penguin Random House, 2022. 6-11.

Cinemiótica

Javier Arturo Jaramillo Verver y Vargas

Resumen: En este artículo se explicará todo lo que tienes que saber acerca de la semiótica y el cine, el cómo se relacionan entre ellos, cuales son los avances que han tenido a lo largo del tiempo, su evolución, también se expondrán algunos ejemplos para dejar más en claro, cómo la semiótica en el cine es importante y fundamental para así poder conocer e interpretar en su totalidad todo lo que la película y el director te quiere dar a conocer.

Summary: This article will explain everything you need to know about semiotics and cinema, how they are related to each other, what are the advances they have had over time, also their evolution, some examples will be exposed to leave more Clearly, as semiotics in the cinema is important and fundamental in order to be able to know and interpret 100 percent everything that the film and the director want to make you known.

Introducción

La semiótica es la disciplina encargada del estudio de los símbolos y su significado en la comunicación humana. Un signo puede ser cualquier cosa con un significado tentativamente definido, como palabras, gestos, colores, ruidos, imágenes. En cuanto a las películas, las imágenes en movimiento y los sonidos son los protagonistas.

La relación entre la semiótica y el cine es muy estrecha porque el cine es una forma de comunicación que utiliza símbolos para transmitir una historia o un mensaje a una audiencia. Usando la semiótica, podemos analizar cómo los símbolos visuales y sonoros de una película se combinan para formar significados más complejos y profundos.

Uno de los aspectos más importantes de la semiótica cinematográfica es la forma en que los cineastas utilizan los símbolos para crear experiencias emocionales para los espectadores. Por ejemplo, el color, la luz, la música y los efectos de sonido se pueden usar para crear una sensación de tensión, privacidad, felicidad o tristeza en el espectador.

El movimiento de la cámara, la planificación y la edición también se utilizan para captar la atención del espectador y crear una sensación de ritmo en la historia. Otro aspecto importante de la semiótica cinematográfica es la forma en que se utilizan las imágenes y la tonalidad para

transmitir información a la audiencia. Los cineastas pueden usar el color, la iluminación y los efectos de sonido para definir el tiempo y el lugar en una historia y establecer el tono emocional de una película. También se utilizan diálogos, subtítulos y conjunciones para transmitir información importante sobre los personajes, la trama y los temas de la película.

En el cine los cineastas utilizan símbolos para crear significados más profundos y complejos. Por ejemplo, el simbolismo visual se puede utilizar para representar temas o ideas abstractas como la libertad, la opresión o la justicia. Las personas, sus acciones y relaciones también pueden utilizarse para transmitir mensajes más profundos sobre la humanidad y la sociedad.

El simbolismo es importante para una película, y existen varios enfoques teóricos y metodológicos para analizar los elementos que componen el lenguaje de una película. En otras palabras, las imágenes que componen la película, los sonidos y la forma en que estos símbolos se combinan y conectan crean significados y sentimientos específicos.

Un aspecto fundamental de la notación cinematográfica es el concepto de códigos. Un código es un sistema para interpretar los símbolos que se encuentran en las películas. Este código es un código de convención (idioma) o un código de película. El análisis simbólico de películas implica la identificación y el análisis de códigos fílmicos difíciles de construir.

El simbolismo cinematográfico también examina la relación entre los símbolos visuales y las relaciones sónicas, culturales, históricas y sociales involucradas en la realización y recepción cinematográfica. En este sentido, el análisis semiótico del cine se interesa por los métodos que abordan el contexto cultural y social de la producción y el consumo cinematográfico. Por ejemplo, podría discutir los estereotipos culturales que se encuentran en las películas o cómo preguntar si las películas reflejan las relaciones de poder en la sociedad.

Otro aspecto importante de la teoría semiótica del cine es el concepto de historia. Una historia es la estructura que compone una película y articula los distintos elementos (personajes, acción, diálogo, etc.) a través de una narrativa coherente. El análisis simbólico de películas trata de identificar y analizar los elementos que componen una historia y cómo crear un sentido general de coherencia en una película.

Evolución

La semiótica y el cine han tenido una estrecha relación desde los inicios del cine, aunque la aplicación de la semiótica al análisis fílmico ha ido creciendo y desarrollándose con el tiempo. A principios del siglo XX, cuando el cine era todavía un medio nuevo y en desarrollo, los primeros análisis semióticos del cine se centraron en el lenguaje visual y la forma en que se utilizaba para transmitir significado. Los primeros teóricos del cine a menudo usaban la semiótica de manera intuitiva sin comprender los conceptos y términos específicos de la semiótica.

En la década de 1960, la semiótica se convirtió en un campo más maduro y los teóricos del cine comenzaron a aplicar la semiótica al análisis de películas. Durante este período, se centraron en la construcción de significado en el cine y en cómo utilizar elementos visuales y físicos para transmitir información e ideas.

En la década de 1970, el enfoque semiótico en el cine se aplicó a la relación entre el cine y la sociedad. Los teóricos del cine comenzaron a estudiar cómo las películas reflejaban las preocupaciones y valores culturales de la sociedad y cómo se usaban las películas para influir en la opinión pública.

La semiótica se ha desarrollado en las últimas décadas y su aplicación se ha convertido en el análisis fílmico. Los teóricos del cine comenzaron a estudiar no solo la semiótica de la creación de significado en el cine, sino también cuestiones de género, raza, clase y otras identidades sociales. Además, las tecnologías digitales han permitido una mayor experimentación con el lenguaje cinematográfico y han creado nuevas formas de expresión visual que los teóricos del cine han explorado desde una perspectiva semiótica.

Avances

La semiótica en el cine ha visto resultados importantes y nuevas aplicaciones en el análisis de películas en las últimas décadas. Además, se presentan algunos de los resultados más importantes:

1. Semiótica cognitiva: la semiótica cognitiva se enfoca en cómo el cerebro procesa y crea significado a partir de estímulos visuales y de audio en una pantalla. Permite a los teóricos del cine estudiar cómo las películas utilizan la percepción visual y la atención para crear valores más complejos y matizados.

2. Semiótica de la imagen: Se centra en el análisis del movimiento y el cambio en las imágenes cinematográficas. Este enfoque permite a los teóricos del cine explorar cómo los cambios en la composición, la iluminación, el enfoque y otros elementos visuales transmiten valores sutiles y complejos.

3. Semiótica del sonido en el cine: Esta semiótica permite a los teóricos del cine aprender a utilizar el sonido para crear un significado adicional o complementario a los elementos visuales.

4. Semiótica cultural y social. Se ha utilizado para incluir un estudio en profundidad de cómo el cine refleja y da forma a los problemas y valores culturales y sociales. Los teóricos del cine utilizan la semiótica para examinar cómo las películas reflejan cuestiones como la raza, el género, la clase social, la política y la identidad nacional.

5. Semiótica digital. El advenimiento de la tecnología digital permitió una mayor experimentación con el lenguaje cinematográfico y creó nuevas formas de expresión visual. Los teóricos del cine utilizan la semiótica para estudiar cómo estas nuevas formas de expresión pueden analizarse y comprenderse semióticamente.

Aplicaciones

Para ilustrar la relación entre semiótica y cine, daré algunos ejemplos de sus aplicaciones:

1. Códigos de películas: los códigos son sistemas de valores que se utilizan para interpretar los símbolos que aparecen en las películas. Usando planos para representar el diálogo entre símbolos. El análisis semiótico puede identificar estos códigos y analizar cómo su uso afecta la realización de la película.

2. Estereotipos culturales. Las películas a menudo reproducen estereotipos culturales, como presentar a las mujeres como objetos sexuales o a ciertos grupos étnicos como criminales. El análisis semiótico puede examinar cómo se construyen estos estereotipos y cómo afectan la forma en que el público percibe las películas.

3. Narración: La narración es la estructura que compone una película y permite que los diversos elementos formen una historia coherente. El análisis semiótico examina cómo los elementos narrativos, como los personajes y la trama, se relacionan entre sí para crear un sentido de unidad dentro de una película.

4. Música: La música en una película influirá en la interpretación de la imagen. Por ejemplo, la música triste puede entristecer una escena emocional. El análisis semiótico puede examinar cómo la música crea significado en una película.

5. Simbolismo visual: la película utiliza imágenes para transmitir significado. Por ejemplo, la luz brillante puede representar esperanza y la oscuridad puede representar desesperación. El análisis semiótico puede examinar cómo se utilizan estas características visuales para crear significado en una película.

Estos son solo algunos ejemplos de cómo se puede utilizar la semiótica para analizar películas. El análisis semiótico te permite desglosar los elementos que componen una película, identificar los códigos colocados en el mapa y analizar cómo estos elementos se relacionan con la creación de significados y emociones específicas. Además, nos permite comprender cómo se relacionan las películas con los contextos culturales y sociales en los que se hacen y consumen, y cómo las historias sobre las películas dan forma a la historia que se cuenta.

Ejemplos en películas

A continuación daré un ejemplo de cómo se puede utilizar la semiótica en el análisis de películas:

1. El Padrino (Francis Ford Coppola, 1972): En esta película, el director utiliza varios códigos cinematográficos para presentar los valores y la cultura de la mafia italiana. La riqueza y el poder de la multitud se representan a través de la música clásica, el lenguaje corporal y símbolos visuales como anillos de oro y trajes caros. El análisis semiótico puede examinar cómo se utilizan estos códigos para construir la imagen de la mafia en las películas y cómo esto se relaciona con las representaciones de la cultura mafiosa en la sociedad.

2. Titanic (James Cameron, 1997): Esta película utiliza la música y el simbolismo visual para crear una historia de amor y tragedia. La música romántica se usa para enfatizar la conexión emocional entre los personajes, y la imagen de las canciones del azul y el barco se usa para expresar el trágico destino de los personajes. El análisis semiótico puede examinar cómo se utilizan estos elementos para crear la narrativa y el significado de una película.

3. Get Out (Jordan Bailey, 2017): Esta película utiliza estereotipos culturales y códigos cinematográficos para mostrar la experiencia negra en una sociedad racista. Usa cámara lenta, música y colores oscuros para representar el miedo y el pavor del personaje principal. El análisis semiótico puede examinar cómo se utilizan estos elementos para construir representaciones de la experiencia negra y cómo se relaciona con los estereotipos culturales que existen en la sociedad.

4. Blade Runner (Ridley Scott, 1982): Esta película utiliza símbolos visuales y códigos cinematográficos para presentar una sociedad futura distópica. La lluvia constante, la oscuridad y la abrumadora propaganda se utilizan para retratar una forma de opresión e inhumanidad. El análisis semiótico puede explorar cómo se utilizan estos elementos para crear una imagen de la sociedad futura y cómo se relaciona esto con los problemas culturales y sociales de la era del cine.

Conclusión

La semiótica es una herramienta importante para analizar películas y comprender cómo se basan los mensajes y las narrativas en la pantalla. Aplicada al cine, la semiótica ha experimentado muchos años de desarrollo, desde la teoría original de la semiótica cultural hasta la semiótica cognitiva y la semiótica cinematográfica. Los avances en la tecnología cinematográfica han creado una nueva forma de comunicación visual y auditiva en el teatro que complica la construcción de significado.

La semiótica ha evolucionado para hacer frente a estas nuevas formas de comunicación y comprender cómo la vista y el sonido se combinan para crear significado. La semiótica aplicada al cine tiene varias aplicaciones en una variedad de campos, desde la crítica y la producción cinematográfica hasta la educación, la investigación académica y el marketing publicitario. Los cineastas pueden usar la semiótica para mejorar la comunicación visual y el sonido de las películas, y los investigadores pueden usarla para analizar y comprender las películas desde una perspectiva semiótica.

En conclusión, la semiótica aplicada al cine es una herramienta útil tanto para quienes trabajan en la industria cinematográfica como para quienes estudian el cine desde una perspectiva académica o crítica. Al comprender cómo se construye el significado, podemos obtener una comprensión más profunda del cine y su impacto en la cultura y la sociedad. La semiótica aplicada al cine nos permite describir mensajes ocultos en la pantalla y comprender cómo los cineastas utilizan elementos visuales y físicos para transmitir significado.

Bibliografía.

"Semiótica del cine: qué es y en qué nos ayuda al momento de ver una película - Cine O'culto". Cine O'culto, cineoculto.com/2021/01/semiotica-del-cine-que-es-y-en-que-nos-ayuda-al-momento-de-ver-una-pelicula. Accedido el 24 de abril de 2023.

De La Cruz, N. M. (2011). Lingüística, semiótica y cine: perspectivas de estudio e investigación. Dialnet. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3700109

Alberca, A. N. (2021). Semiótica del cine: qué es y en qué nos ayuda al momento de ver una película. Cine O'culto. https://cineoculto.com/2021/01/semiotica-del-cine-que-es-y-en-que-nos-ayuda-al-momento-de-ver-una-pelicula/

Blanco, M. (2020, July 1). Cine y Semiótica. https://eusal.es/eusal/catalog/book/978-84-1311-332-6

El cómic como medio

Andrés Quintal Mora

Resumen: El propósito de este ensayo es poner en evidencia cómo es que la semiótica está presente a través de distintos recursos dentro de los cómics y cuál es la relevancia de esto. Analizaremos algunas de sus características, y las veremos como las herramientas de los creadores para contar un mensaje.

Summary: The purpose of this essay is to show how semiotics is present through different resources within comics and what is the relevance of this. We will analyze some of its characteristics, and we will see them as the tools of the creators to tell a message.

Introducción

Los cómics, como medio de comunicación, dependen en gran medida de la semiótica, que es el estudio de los signos, símbolos y su significado. Estos utilizan imágenes, textos y símbolos, para transmitir un mensaje o contar una historia, por lo que la comprensión de la semiótica en los cómics es crucial, tanto para su creación, como para su interpretación.

Los creadores utilizan la semiótica para comunicar sus ideas y mensajes a los lectores, y los lectores, usan la semiótica para interpretarlos. Así que, la semiótica contribuye a una correcta comprensión del medio, y es un proceso que en la gran mayoría de las ocasiones se hace de forma inconsciente.

Ahora bien, los cómics engloban múltiples recursos, tanto visuales como literarios; recursos que, a la luz de la semiótica, adquieren cierto significado. Esto lo podemos ver en la forma en que se representan los personajes, el uso de colores, formas, diálogos, onomatopeyas, distribución de los paneles en una página, etc.

Representación de los personajes

Uno de los elementos más significativos de la semiótica en los cómics, es el uso de personajes. No son sólo figuras en una página, también son representaciones simbólicas de ideas, valores, cultura, creencias e ideologías. Básicamente, son portadores gráficos de un mensaje, y la forma en que estos sean representados, es relevante para poder comunicar fielmente

ese mensaje. Tomemos como ejemplo a Superman, un personaje grande, musculoso, heroico, invencible, alguien imponente, representando así fortaleza, valentía, libertad y esperanza, valores muy marcados en la cultura estadounidense.

Colores y formas

El uso de colores y formas en los cómics también es un aspecto esencial de la semiótica, ya que ayudan a reforzar el mensaje. Los colores y sus tonalidades, pueden comunicar emociones, estados de ánimo, etc. Por ejemplo, el uso de colores oscuros como el negro y el gris, pueden transmitir una sensación de peligro, miedo o suspenso. Por otro lado, colores brillantes como el amarillo y el naranja pueden representar alegría, felicidad u optimismo. Incluso, los colores que portan los mismos personajes nos pueden comunicar características de su personalidad. Claro ejemplo de esto, son las incorporaciones de linternas en los cuerpos de los protagonistas. Personajes que, dependiendo de su color, representan un espectro emocional de la luz: quiénes portan el color verde, representan la voluntad; el color amarillo, miedo; rojo, ira; azul, esperanza; índigo, compasión; violeta, amor; naranja, avaricia; blanco, vida, y negro, muerte.

Las formas también se pueden utilizar para comunicar ideas y emociones. Por ejemplo, las líneas

afiladas e irregulares pueden crear una sensación de tensión, miedo o peligro; personajes como el Joker o el Duende Verde son un claro ejemplo.

Diálogos

Si bien, la mayor carga semiótica la podemos ver reflejada en toda la parte gráfica, los diálogos son una excelente herramienta para sustentar el mensaje que se quiere transmitir. Es por medio de estos, que conocemos aún más de la historia y los personajes. Los diálogos, muchas veces nos transmiten la esencia de la historia, nos ayudan a tener una claridad de los sucesos, y a conocer a mayor profundidad a los personajes. Un claro ejemplo del valor semiótico de los diálogos en los cómics, es el discurso que el Capitán América le da a Spiderman en el cómic "Civil War".

Onomatopeyas

Las onomatopeyas son un recurso característico de los cómics. Estas son representaciones lingüísticas de múltiples sonidos. Dependiendo la situación y el contexto, una onomatopeya nos puede denotar varias emociones o sensaciones, como tristeza, miedo o dolor. También pueden representar otra clase de sonidos, como ruidos de animales, objetos o sonidos generados por alguna situación en particular, como el sonido de un choque o un golpe. Básicamente, son los efectos de sonido de los cómics.

Distribución de los paneles

En una página, la distribución de los paneles es otro elemento crucial. El diseño de los paneles puede transmitir una sensación de tiempo, espacio y acción. Por ejemplo, una serie de paneles pequeños puede crear una sensación de acción o movimiento rápido, mientras que un panel grande puede transmitir una sensación de calma o quietud. La disposición de los paneles también se puede utilizar para crear una sensación de suspenso o anticipación. Al final de cuentas, cada panel se muestra como un cuadro para mostrar los elementos deseados de la historia que se esté narrando y, dependiendo su uso, se puede dotar de distintos significados a cada escena.

Emblemas

Aunque son más comunes y característicos de los superhéroes, los emblemas, logos o símbolos, son una parte importante y constante dentro de los cómics. La gran mayoría de personajes tiene su propio emblema que los distingue, refuerza lo que representa, forma parte de su historia, y se mantiene como un constante recordatorio para el lector de lo que ese personaje es. Existen muchísimos ejemplos de esto, como la "s" de Superman, que en su planeta representa esperanza, o el rayo de flash, que nos indica el poder de velocidad del personaje y su comportamiento dinámico. Estos símbolos se pueden utilizar para transmitir un mensaje o significado que va más allá del propio cómic, y puede convertirse en parte de la cultura popular.

Portada

La semiótica en los cómics no se limita sólo al contenido del cómic en sí, también incluye la portada. Esta puede verse como una representación visual de lo que el lector puede esperar y, por lo tanto, es esencial que los creadores utilicen la semiótica de manera efectiva para comunicar la temática y el mensaje del cómic.

Relevancia

Como podemos ver, varios son los factores que en conjunto, contribuyen al desarrollo de historias y discursos en los cómics, gracias a la semiótica. Todos estos recursos, bien utilizados, otorgan al creador la posibilidad de contar la historia que él quiera, tocando temas de relevancia. A fin de cuentas, los medios de comunicación son un reflejo de la época en la que se vive, y los cómics nunca han sido la excepción, estos siempre han respondido a los acontecimientos históricos e ideologías por los que atraviesa la sociedad, cuestionando todo, sirviendo a fines políticos, rompiendo paradigmas y estereotipos, e incluso siendo utilizados para la guerra. Ejemplos hay muchos, como la creación del Capitán América. Publicado en marzo de 1941, este personaje nace con el fin de despertar y hacer crecer un sentimiento patriótico en el pueblo estadounidense, y tras el ataque a Pearl Harbor, con el que Estados Unidos entraría a la segunda guerra mundial, el Capitán América se convirtió en un símbolo de patriotismo estadounidense por excelencia, y por ende, en uno de los cómics más vendidos de la época.

Como un ejemplo más reciente podríamos tomar a Harley Quinn, personaje que, en sus inicios, era solamente la ayudante e interés amoroso del Joker. Con el pasar del tiempo, y respondiendo a las ideologías actuales, Harley Quinn fue adquiriendo mayor protagonismo, al punto de ya contar con su propia serie de cómics, su propia historia y universo, deslindándose del Joker, e inclusive, teniendo más intereses amorosos, presentando a los lectores a una antihéroe empoderada y consolidada.

En conclusión

Si bien es cierto, la semiótica es un recurso que utilizamos en nuestra vida diaria de forma inconsciente, es de suma importancia a la hora de analizar las cosas que consumimos. Como hemos visto, los cómics, (y medios de comunicación en general) responden a ideologías, agendas, creencias, valores y procesos sociales. El que sea ficción, no quiere decir que sea inocente, o que no contenga discursos intencionados, y la semiótica nos ayuda a desentrañarlos y analizarlos.

Bibliografía

"Blog personal." *Blog personal*, 29 Sept. 2015, https://aleesota.com/2015/09/29/el-comic-que-es-sus-caracteristicas-elementos-y-relacion-con-la-ideologia/.

"¿Qué características técnicas tiene un cómic?" *Proprintweb.com*, https://www.proprintweb.com/blog/caracteristicas-tecnicas-de-un-comic. Accessed 26 Apr. 2023.

Palma, Antonio. "Leer imagen." *Leerimagen.com*, https://leerimagen.com/lenguaje-de-la-imagen-y-semiotica-en-el-comic/. Accessed 26 Apr. 2023.

Studocu.com, https://www.studocu.com/es-mx/document/universidad-autonoma-de-nuevo-leon/semiotica-aplicada/semiotica-del-comic/7619519. Accessed 26 Apr. 2023.

Leon, Bertha Patricia Fernandini. *Onomatopeyas: Animales*. Independently Published, 2019.

Marín, Daniel. "La increíble vida de Capitán América, el súper soldado de Marvel." *El Output*, 22 Jan. 2022, https://eloutput.com/cine-series/reportajes/capitan-america/.

Guanajuato:
Ciudad Cervantina

Fernando Ulises Galán

1.1 La Glorieta, monumento a Cervantes, transmite demasiados simbolismos que dan referencias a culturas, la literatura del mismo autor e historia, así como se convierte en un símbolo de identidad cultural de Guanajuato, donde se convierte en un espacio de encuentro y/o convivencia, haciendo alusión a que es el municipio patrimonio cultural cervantino.

2.1 Éste que veis aquí, de rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y desembarazada, de alegres ojos y de nariz corva, aunque bien proporcionada; las barbas de plata, que no ha veinte años que fueron de oro, los bigotes grandes, la boca pequeña, los dientes ni menudos ni crecidos, porque no tiene sino seis, y ésos mal acondicionados y peor puestos, porque no tienen correspondencia los unos con los otros; el cuerpo entre dos estremos, ni grande, ni pequeño, la color viva, antes blanca que morena; algo cargado de espaldas, y no muy ligero de pies.

3.1 La musica se hace presente en diversas actitudes suyas, en varios episodios al utilizarse de la recitación y del cauto, del instrumental, del conocimiento general y hasta de la danza para mostrar sus dotes musicales

4.1 En esta imagen se ve un personaje masculino adulto que toma varios signos, como una persona culta y atraída por la sabiduría y conocimiento que un texto puede brindar, por el libro que sostiene, torna un sentido literario y enriquecedor para quien lo posee y consume.

5.1 En esta imagen se ven a 2 mujeres, las cuales son:

Cariharta: Presentada en la novela Rinconete y Cortadillos, simbolizando a la prostitución, maltrato, y abuso.

Desdichada Leocadia: Protagonista de “La fuerza de la sangre” simbolizando, como en todas las obras de Cervantes, la sumisión, juventud.

6.1 La joven Leonora: Que simboliza a la Juventud, sumisión, obediencia que se le fue impuesta en la novela que aparece, llamada “el celoso extremeño”

7.1 El Quijote de la mancha, la obra más importante y reconocida de Cervantes, simboliza, como ya se mencionó, la obra más reconocida de Cervantes, así como que el Quijote es un signo simbólico de valores culturales europeos-españoles, el honor, la justicia, la valentía y la caballería. Por otro parte, acompañado de Sancho Panza, simbolizan en conjunto la dualidad de “la locura en su máximo esplendor” y la “la razón, así como la fidelidad hacia alguien”. En la parte inferior derecha del monumento, se encuentran estas dos personas con máscaras que simbolizan a la peste negra que azoto en la edad media, la cual provoco muchos fallecimientos en esos tiempos, simbolizando, también, que Cervantes vivió, está desastrosa y más grande pandemia en el mundo.

8.1 En la parte inferior derecha de el monumento, se encuentran estas dos personas con mascaras que simbolizan a la peste negra que azoto en la edad media, la cual provoco muchos fallecimientos en esos tiempos, simbolizando también, que Cervantes vivió esta desastrosa y más grande pandemia en el mundo.

9.1 “Gigantes” “Así el manchego es un caballero de fantasía, también los gigantes de la sociedad española, no solo son más que fantasía en una sociedad en crisis”

10.1 Escudo Guanajuatense: Está plasmado en el monumento a Cervantes, ya que simboliza que Guanajuato, es la ciudad cervantina por excelencia, haciendo énfasis en su característica “Santa Fe de la Granada” aquella que simboliza la victoria de 1492, que sostiene hojas de acanto, que es la fidelidad de los habitantes de la ciudad, como el cáliz dorado que son las riquezas del estado.

Bibliografia

CVC. Anuario 2013. Este que veis aquí. Carlos Alvar." CVC. Centro Virtual Cervantes., 1 de abril de 2023, cvc.cervantes.es/lengua/ anuario/anuario_13/alvar/p02.htm. Accedido el 25 de abril de 2023.

”La mujer en las Novelas ejemplares de Cervantes | Revista Aullido. Literatura y poesía". Aullido | Revista de literatura y poesía joven, 1 de abril de 2023, aullidolit.com/ mujer- novelas- ejemplares-cervantes. Accedido el 25 de abril de 2023.

"Escudo de Guanajuato: qué es, historia y significado". Lifeder, 1 de abril de 2023, www.lifeder. com/escudo-guanajuato. Accedido el 25 de abril de 2023.